

ARTE E PENSIERO

L'arte del caso: il Dadaismo

Pubblicato il 28 settembre 2024 alle ore 9:28

La necessità di esprimere ciò che abita l'uomo e che regola i suoi pensieri è da sempre la caratteristica che definisce la sua stessa essenza. **L'uomo è capace di provare emozioni, di analizzarne i movimenti, elaborare quello che esse suscitano e come modificano il proprio stato d'animo.**

L'arte è da sempre espressione di tutto questo. **E' veicolo di comunicazione**, e in qualche modo, come una fotografia, riesce a definire secondo i suoi criteri, uno stato emotivo eterno, capace di suggestionare per sempre.

Dalle rappresentazioni rupestri impresse sulla roccia nel paleolitico all'orinatoio di Duchamp, **l'arte è da sempre capace di trasferire in "materia"** tutto ciò che rappresenta il momento storico, culturale, sociologico del tempo.

E' evidente che tra le due c'è in mezzo un lungo percorso che ha "**strutturato**" **regole formali (insieme alla tecnica)**, che hanno permesso all'arte di rispondere a requisiti "artistici".

E ciò che accade a partire dalla prima guerra mondiale in poi decreterà la frattura con quei criteri formali che consentiranno ai nuovi artisti di raccontare qualcosa di diverso e con un nuovo linguaggio.

La "tensione" sociale

Tutte le Avanguardie, sono caratterizzate dalla volontà di raccontare il disagio e la precarietà di una condizione sociale che **barcolla tra promesse e pericolo, tra propaganda e distruzione**.

Tutto diventa relativo, anche l'arte. Essa perde la sua forma descrittiva, etica ed estetica, divenendo il veicolo per comunicare un senso che è evidentemente altro rispetto all'arte così come essa è intesa.

Il cubismo, il futurismo, l'astrattismo, il surrealismo, la metafisica, sono alcuni di questi nuovi linguaggi.

Fra tutte le Avanguardie storiche, il **Dadaismo** fu la più radicale. Nacque in tempo di guerra, contro la guerra e contro tutta la cultura che l'aveva generata, comprese anche le Avanguardie artistiche precedenti.

Nata in due distinti focolai (Zurigo e New York) nel 1915, fu un movimento caratterizzato da uno spirito di rivolta contro le istituzioni e i valori tradizionali, finendo per **legittimare come procedimento artistico quasi ogni tipo di azione**, mutando completamente la concezione estetica e lo stesso ruolo dell'artista.

Così come in precedenza i versi della poesia descrivevano le scene e le suggestioni di luoghi ed emozioni e così come la pittura dettagliava ombre e colori per trasmettere la profondità dei sentimenti, **il linguaggio dadaista utilizzava la performance del caso**; la guerra stava dimostrando che il progresso portava la società verso condizioni di vita diverse, imprevedibili. Tra gli esponenti del movimento dadaista è importante sottolineare il ruolo di **Hugo Ball** (imprenditore teatrale e poeta fuggito dalla Germania per non andare alle armi) che si rifugiò in Svizzera e qui aprì un

ritrovo, il **Cabinet Voltaire** dove avevano luogo improvvisazioni teatrali. Tra le mura di questo chiassoso locale strapieno di ragazzi poco più che ventenni, animati da uno spirito anarchico e goliardico si recitavano poesie senza senso, musiche e rumori cacofonici.

I Dadaisti non volevano proporsi come rivelatori di realtà nuove ma come **portatori di un nuovo modo di fare e di conoscere, un nuovo linguaggio appunto, fondato sul dubbio, sulla perdita di fiducia in qualsiasi sistema.**

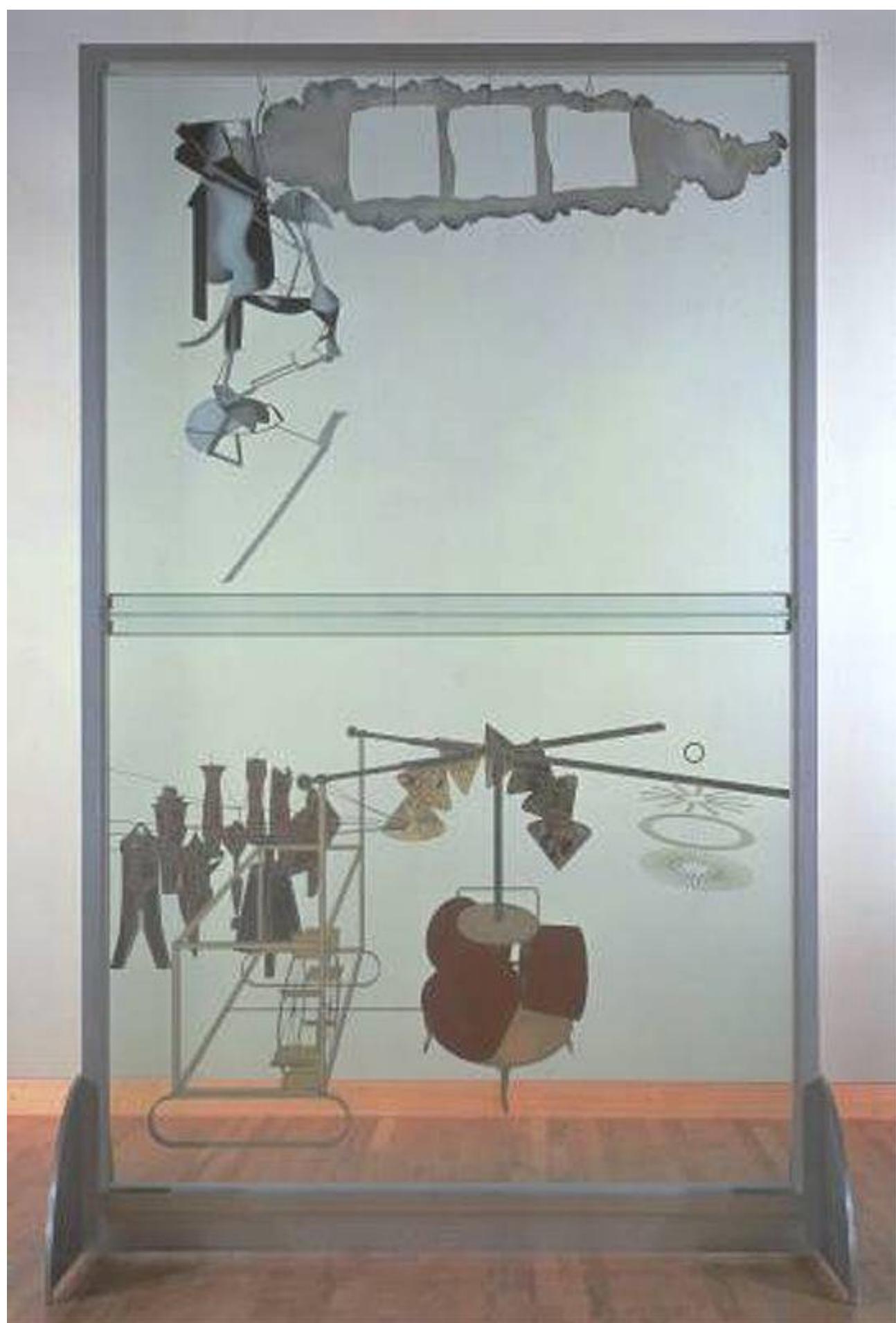
Hans Arp, Tristan Tzara, Hans Richter (Zurigo, 1917-18)

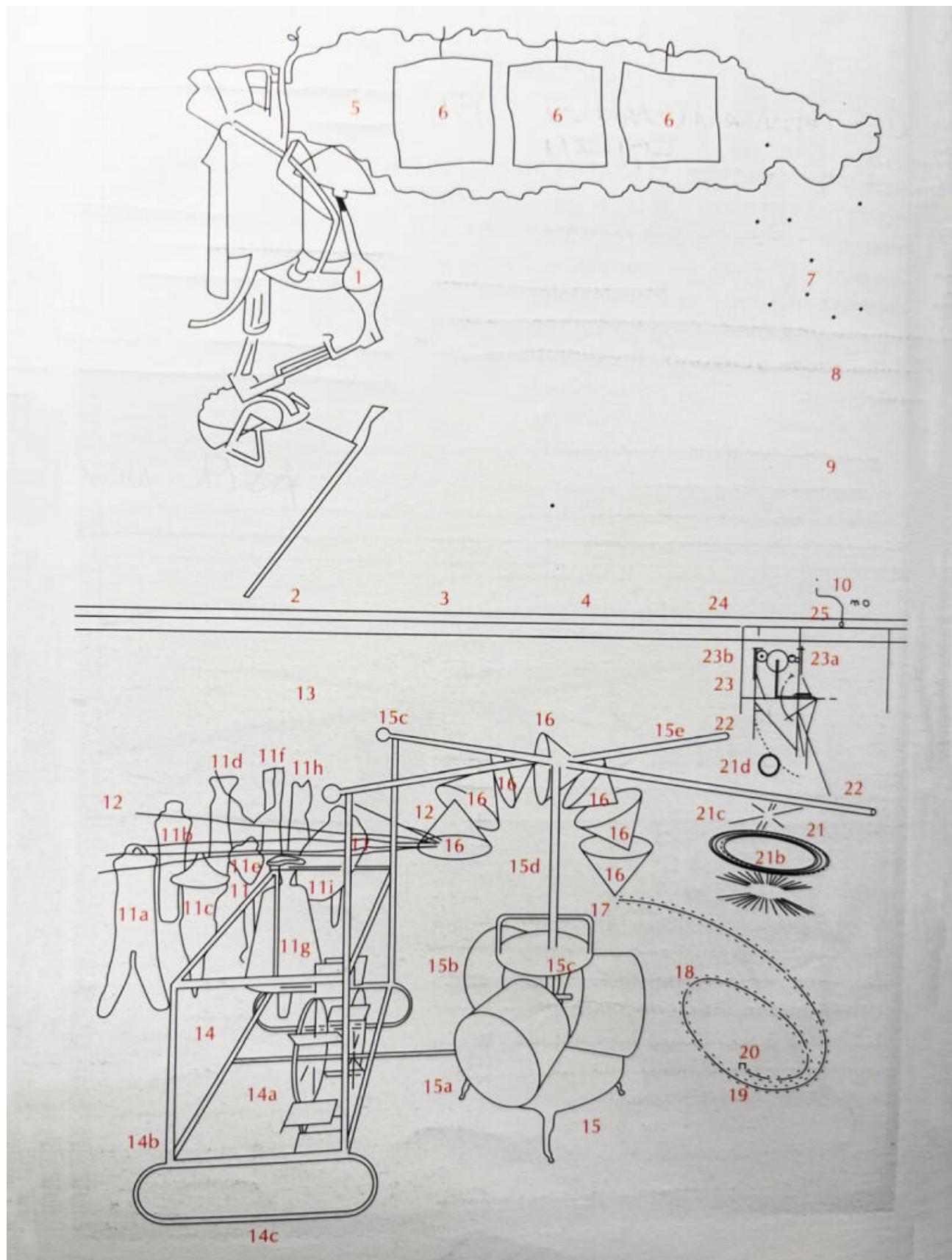
Nel **Manifesto Dada** di Tristan Tzara pubblicato sulla rivista **Dada** nel luglio 1918, si legge che il nome **DaDa** si riferiva alla coda della vacca sacra dei negri Kru, oppure era riferito

al nome di una contrada d'Italia, o forse la doppia
affermazione in lingua rumena e russa: DADA.

Nell'evidente volontà di confondere e lasciare nel dubbio, il
movimento dadaista si diffonde nell'arco di pochi anni,
contagiando diverse forme di espressione culturale.

Fare piazza pulita e ricominciare da zero con disincanto, ma
anche con una creatività libera da ogni vincolo formale o
etico.

A dispetto di quanti ancora oggi ritengono che i suoi ready-made siano una provocazione banale e senza gusto, il **Grande Vetro di Duchamp** è un'opera complessa

strettamente legata alla capacità di **fare progettazione artistica**. Ne emerge però un pensiero cinico: **la vita è un moto meccanico di azione e reazione, casuale ed imperfetto, reso perpetuo dal costante desiderio di generare e dall'impossibilità di soddisfarlo una volta per tutte.**

SCHEMA DEL GRANDE VETRO DI DUCHAMP

Il grafico, varato mentre Duchamp era ancora in vita (si basa, infatti, sullo schema pubblicato in M. Duchamp, *Notes and Projects for the Large Glass*, a cura di A. Schwarz, New York 1969) è una trascrizione del *Grande vetro* e consente, grazie al riferimento dei numeri, di individuare i vari elementi della rappresentazione secondo la terminologia dello stesso Duchamp. Questa versione è stata tradotta da M. Calvesi.

Il Grande vetro è diviso in due parti e comprende nella **superiore**, che è il «Regno della Sposa» (*Domaine de la Mariée*):

1. Sposa o Impiccato femmina, Vergine, Scheletro
2. Vestiti della sposa
3. Regione del Raffreddatore, piastre isolanti
4. Orizzonte
5. Iscrizione in alto o Via lattea
6. Pistoni di corrente d'aria o Reti
7. Nove spari
8. Regione del quadro di ombre proiettate
9. Regione dell'immagine riflessa della scultura di gocce
10. Giocoliere di gravità (chiamato anche Al-

lenatore, Manovratore o Sorvegliante di gravità).

Nella **parte inferiore**, intitolata «L'apparecchio celibé» (*Appareil célibataire*), sono compresi:

11. Nove stampi maschili (o Matrici d'eros) formanti il Cimitero delle uniformi o livery:

  - 11a. corazziere
  - 11b. gendarme
  - 11c. domestico in livery

- 11d. inserviente di grandi magazzini
- 11e. ragazzo del bar
- 11f. prete
- 11g. beccamorto
- 11h. capostazione
- 11i. poliziotto

12. Vasi capillari	o Schizzi
13. Regione della cascata	20. Peso mobile a nove buchi
14. Mulino ad acqua	21. Testimoni oculisti
14a. Ruota ad acqua	21a,b,c Tavole oculistiche
14b. Carro o Treggia o Slitta	21d. Mandala (avrebbe dovuto essere una lente che faceva convergere gli schizzi)
14c. Pattini della slitta scorrenti su un binario	22. Biglia
15. Macinatrice di cioccolato	23. Match di boxe
15a. Telaio Luigi XV	23a. prima leva
15b. Rulli	23b. seconda leva
15c. Cravatta	24. Regione della scultura di gocce
15d. Baionetta	25. Regione dell'effetto Wilson-Lincoln
15e. Forbici	La spirale tratteggiata (nn. 17-20) e tutto il «match di boxe» (n. 23) non figurano nel <i>Grande vetro</i> ma si riferiscono a un suo ideale completamento.
16. Setacci o crivelli, o ombrelli nelle pendenze di drenaggio	
17. Regione della pompa a farfalla	
18. Toboga o Cavaturaccioli o Pendente di scolo	
19. Regione dei tre fracassi	

Molti studiosi hanno insistito su interpretazioni di carattere esoterico a cui peraltro l'autore non avrebbe mai risposto, sottolineando quanto possa essere tutto, in fondo, **libero di qualsiasi interpretazione proprio perché scaturito dal caso.**

L'arte non è più "arte". L'arte non è funzione di capacità artistiche.

Come una metafora, come un'allegoria.
L'arte non è nelle mani. L'arte è nella testa.

(Daniela)